

SEQUENCE VI VOYAGE AU CŒUR DE L'ABSTRACTION
Blaise Cendrars *La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France*

Comment un voyage en train peut-il devenir un objet poétique et artistique, image du monde ?

Séance 1 Rentrer dans le texte par l'image et le son

Étude de tableaux de Sonia Delaunay : « Le Bal Bullier » 1913, « Prismes électriques » 1914.

Se préparer à l'étude d'un long voyage poétique en train.

Comprendre son utilisation de la couleur, le rapport entre la forme et la couleur dans ses tableaux, les sujets qu'elle aborde ainsi que son utilisation de l'abstraction.

« **Le Bal Bullier** », lieu où les artistes du début du XXème s. allaient danser et se rencontraient.

1- Sonia Delaunay avait donné au tableau comme premier titre un titre programmatique : « Mouvement, couleur, profondeur, danse, Bullier ». En quoi ce titre explique-t-il la technique de la peintre ?

➔ *Il résume toute son ambition de transcription du mouvement par les formes couleurs.*

2- Que permet le format panoramique choisi ?

➔ *Le format panoramique amplifie le déroulement des arabesques figurant les couples de danseurs de tango, tourbillonnant sous les halos des globes électriques.*

3- Connaissez-vous la notion d'art abstrait ?

➔ *L'art abstrait est un mouvement international qui domine tout le XXe siècle. Il se positionne en rupture avec une conception traditionnelle de l'art comme imitation de la nature. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes.*

4- En quoi le thème de la danse permet-il la représentation de l'abstraction ?

➔ *Le thème de la danse, prétexte à la représentation du mouvement et emblématique du dynamisme de la vie moderne, était partagé par cubistes et futuristes. Il favorisait l'éclatement de la forme homogène et sa dissolution en plans abstraits.*

« Prismes électriques »

Œuvre du simultanéisme qui rend hommage à Blaise Cendrars en y laissant voir son nom (voir tableau + détail).

Le Simultanéisme est un mouvement artistique qui consiste à introduire le principe du contraste simultanée de couleurs (co-présence des couleurs complémentaires) dans la peinture, la mode, le quotidien... La modernité dans l'art naît de la fascination des artistes pour les effets des lumières sur la ville, la mécanisation grandissante de la fin du XIXème s.

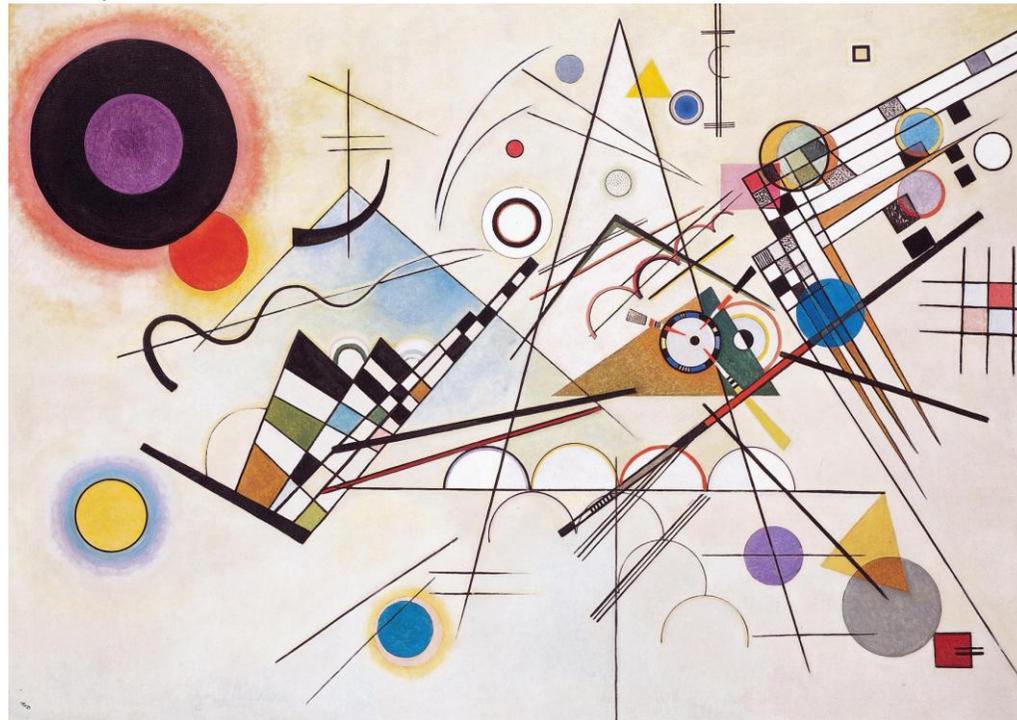
Décrivez avec vos mots ce tableau et la méthode de l'artiste.

Voici ce qui est dit de ce tableau : « *Prismes électriques n°41* embarque le spectateur dans un tourbillon de couleurs, dynamique et saisissant. **Kaléidoscope** de lumière, ce tableau abstrait se compose d'un **disque diffracté** constitué d'une multitude d'anneaux colorés. Sonia Delaunay fixe sur la toile les **variations** de la **lumière électrique** et signe une œuvre **cosmique** aux allures de **puzzle arc-en-ciel**. »

Maison : faire une recherche rapide concernant les 4 peintres suivants : Kandinski, Mondrian, Malevitch, Kupka.

Éléments de réponse (projeter les tableaux un à un avec les techniques des peintres associées) :

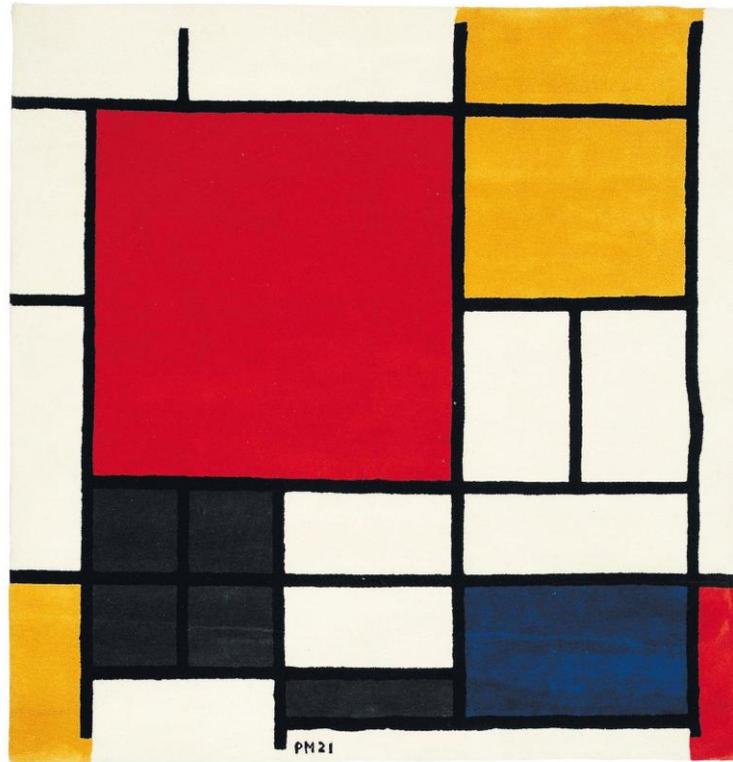
Kandinsky (1866-1944) s'emploie à inventer un langage de l'émotion : de grandes masses colorées se combinent librement avec des formes et des lignes qui parlent à la sensibilité, à la manière de la musique.

« Composition », 1923

Ecrire en une ou deux phrases ce que vous ressentez/lisez/comprenez de cette œuvre.

Mondrian (1872-1944) recherche plutôt un langage géométrique et mathématique pour traduire les forces organisatrices et primordiales de tout ce qui existe : lignes orthogonales et couleurs primaires sont agencées sur un fond blanc.

« Composition en rouge, bleu et jaune », 1921

Ecrire en une ou deux phrases ce que vous ressentez/lisez/comprenez de cette œuvre.

Malevitch (1879-1935) repousse les limites de la simplification du langage pictural pour rendre compte de l'essence invisible des choses. Il est considéré comme l'auteur des premiers monochromes de la peinture contemporaine.

« Carré noir sur fond blanc », 1915

[Ecrire en une ou deux phrases ce que vous ressentez/lisez/comprenez de cette œuvre.](#)

Kupka (1871-1957) croise dans son œuvre abstraite l'usage de couleurs « sensorielles » et la simplification géométrique du sujet, produisant ainsi des formes visuelles et graphiques représentant le mouvement. La dimension musicale est également fondamentale dans son œuvre.

« Disques de Newton », 1912

Ecrire en une ou deux phrases ce que vous ressentez/lisez/comprenez de cette œuvre.

Projeter les 4 tableaux sur un même doc.

Ecriture :

Quel tableau préférez-vous ? Pourquoi ? Donnez votre avis en réexploitant les connaissances acquises sur cette séance.

Selon vous, lequel de ces 4 peintres a particulièrement influencé Sonia Delaunay ?

Bilan à l'oral : Maintenant que les élèves se sont familiarisé avec ces 4 œuvres, comment pourraient-ils tenter de définir l'art abstrait ?

Écoute de la mise en voix du poème par Bernard Lavilliers :

- 1- Noter au fur et à mesure de l'écoute les étapes du parcours du narrateur (jours, lieux, rencontres ?...).
- 2- Qu'apporte l'écoute de la mise en voix d'un poème ?

<https://www.youtube.com/watch?v=Z271fbTFtWw&t=2s>

Séance 2 Une œuvre simultanée

La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, B. Cendrars, le poème-objet.

Comment une illustration est-elle encore / déjà le poème ? Le même ? Un autre ?

Projeter au tableau l'illustration du poème par Sonia Delaunay :

Réflexion personnelle dans un premier temps :

- 1- Quels liens peut-on faire avec l'écoute du texte dans la séance précédente ?
- 2- Quels éléments retrouve-t-on du texte ? de l'ambiance ?
- 3- Quels choix d'illustration la peintre a-t-elle faits ?

ORAL : Les élèves interviennent alors à l'oral. Ils doivent justifier leurs réponses puis les confronter à celles des camarades. Il s'agit de prendre un premier contact avec le poème dans sa forme et dans son sujet et de s'interroger sur les rapports entre les deux objets.

Répondre à la question problématique : comment l'illustration est-elle encore / déjà le poème ? Le même ? Un autre ?

Séance 3 Un long poème - AP

La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, B. Cendrars, OI

Comment un poème raconte-t-il une histoire ?

Emprunter la classe mobile Tablettes :

Texte donné (sur tablette + 1 exemplaire par groupe de 4) sans illustration, aux élèves organisés en groupes de travail afin qu'ils le lisent en entier.

- 1- Donner de grands titres aux mouvements/parties du poème (mouvements prédéfinis par l'enseignante).
- 2- Travailler la géographie du poème : lieux évoqués, villes, pays, monuments. Situer sur une carte et noter l'ordre des lieux évoqués.

Proposer 6 extraits plus précis ?

- 3- En choisir 3 (par groupe).
- 4- Expliquer à l'oral aux autres pourquoi ils ont fait ce choix de textes. *Il s'agit de pousser les élèves à s'impliquer non seulement dans la lecture du texte mais dans une première analyse de celui-ci. On travaille également l'argumentation orale puisqu'il s'agit de justifier des choix de groupe.*
- 5- Trouver les **figures de style** employées, les identifier et tenter de les expliquer.

Bilan : répondre à la question problématique de séance.

Séance 4 Un poème lyrique

Support : lecture analytique d'un des 6 extraits de la séance 3. (voir fiche dédiée)

Comment laisser parler ses sentiments au moyen de la poésie ?

Étude du discours amoureux mis en lien avec une étude de poèmes surréalistes de :
Paul Eluard « L'Amoureuse » 1926 et Aragon « Les Lilas » 1963.

	Paul Éluard, <i>Capitale de la douleur</i> « L'Amoureuse », 1926	Aragon, <i>Le Fou d'Elsa</i> (1963) « Les Lilas »
Poèmes	<p>Elle est debout sur mes paupières Et ses cheveux sont dans les miens, Elle a la forme de mes mains, Elle a la couleur de mes yeux, Elle s'engloutit dans mon ombre Comme une pierre sur le ciel.</p> <p>Elle a toujours les yeux ouverts Et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière Font s'évaporer les soleils Me font rire, pleurer et rire, Parler sans avoir rien à dire.</p>	<p>Je rêve et je me réveille Dans une odeur de lilas De quel côté du sommeil T'ai-je ici laissé ou là ?</p> <p>Je dormais dans ta mémoire Et tu m'oubliais tout bas Ou c'était l'inverse histoire Étais-je où tu n'étais pas?</p> <p>Je me rendors pour t'atteindre Au pays que tu songeas Rien n'y fait que fuir et feindre Toi tu l'as quitté déjà.</p> <p>Dans la vie ou dans le songe Tout a cet étrange éclat Du parfum qui se prolonge Et d'un chant qui s'envola!</p> <p>O claire nuit jour obscur Mon absente entre mes bras Et rien d'autre en moi ne dure Que ce que tu murmurais!</p>
Thématiques du lyrisme	<ul style="list-style-type: none"> - Champ Lexical du corps humain - anaphore Elle : sa muse - omniprésence de son amour - le poète voit sa muse à travers lui-même constamment 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 strophes - quatrains - rimes croisées avec récurrence de la sonorité "a" au deuxième et dernier vers de chaque strophe

	- domaine de l'imaginaire	- enjambements - mélodie : chanson - femme aimée inaccessible : différentes négations, oppositions - inversement des pronoms "je" "tu" - antithèses - air fredonné comme une chanson - absence de frontière entre monde sommeil et réalité
Thématiques du Surréalisme	- imagination de sa muse - subconscient du poète qui voit l'amour partout	- femme imaginaire, inaccessible - confusion réel et songe - perçoit femme comme fantôme, fruit de l'imagination du poète

Lexique : vocabulaire des sensations et des sentiments.

Hist. Littéraire : le surréalisme.

Séance 5 Dialogue avec Jehanne

Extrait dialogué : le narrateur parle à Jehanne et lui donne tout un tas de surnoms cocasses.

Comment l'auteur prend-il ses distances avec le lyrisme ?

Travail sur le dialogue narrateur/Jehanne : relevé des expressions employées par le narrateur pour parler à la jeune femme. Prise de distance de l'auteur avec le lyrisme. **(voir fiche dédiée)**

Revoir l'impératif : le présent pour rendre vivant le souvenir.

Les niveaux de langues : comment s'entremêlent-ils pour former un tout aux dissonances poétiques ?

Séance 6 Paysages russes

Support : lecture analytique d'un des 6 extraits de la séance 3. **(voir fiche dédiée)**

Comment un paysage reflète-t-il l'état d'âme d'un poète ?

Travailler les caractéristiques du registre pathétique en particulier dans la description des paysages de Russie.

Notions : connotation et dénotation.

Commenter cette citation de Blaise Cendrars :

« Mme Delaunay a fait un si beau livre de couleurs, que mon poème est plus trempé de lumière que ma vie. »

Cette question, complexe, doit amener les élèves à aborder les réflexions littéraires qu'ils pourront traiter au lycée. Il s'agira au niveau de la troisième d'utiliser des exemples précis du texte et de l'image pour prouver ce que dit Cendrars. On pourra à cette occasion travailler l'utilisation de l'exemple littéraire dans une démonstration argumentée.

Séance 7 Un poème sonore et rythmique

Support : lecture analytique de 2 des 6 extraits de la séance 3. (voir fiche dédiée)

Comment faire entendre les mots d'un poète ?

Jeu des répétitions et des sonorités. Mise en voix de certains passages particulièrement significatifs de ce travail pour faire comprendre et sentir aux élèves.

AP : Par petits groupes, les élèves ont à mettre en voix un extrait (le même ou non) et à travailler sur la manière de le faire entendre (en chœur, seul, en canon, avec des sons, des bruits...) et de le dire (lentement, rapidement, en marquant de manière significative des pauses pour faire entendre des mots...).

Séance 8 Ecriture au long cours...

Ecriture. Travail par groupes de 2.

Se glisser dans la peau de Blaise Cendrars.

Ecrire un récit de voyage en train dans un lieu éloigné (Inde, Sibérie, Chine, Mongolie, etc.).

Après avoir fait des recherches sur le pays (culture, lieux, religion, trajet du train...), racontez sous forme de poème en prose le voyage en train : événements, description de paysages.

Un travail spécifique sur le vocabulaire est attendu en fonction du lieu du voyage (coutumes, noms des villes, des peuplades croisées, vêtements, tissus, bijoux, alimentation...)

Amélioration du texte : il s'agira, contrairement à la plupart des écrits, de travailler par la soustraction de mots (plutôt que l'amélioration par l'ajout) afin de comprendre l'importance du mot juste, mais aussi du travail sur les mots (sens, sons, rythme, liens entre eux) et de la phrase dans une forme plus libre et plus courte.

Séance 9 Lumière et éblouissement

Extraits L'Homme foudroyé, « Le Vieux port », Cendrars 1946.

Comment décrire une vision hallucinatoire ?

Cendrars va passer la nuit dans un bar marseillais, Le Nain jaune. Il va alors vivre une expérience visuelle à laquelle il ne s'attendait pas... Puis, depuis sa chambre, il observe à la longue-vue les bateaux sur la Méditerranée. Soudain, les bateaux semblent se diffracter sous l'effet de la lumière marseillaise.

Premier extrait :

- 1- Que ressent le narrateur une fois entré dans ce bar particulier ?
- 2- Comment pourriez-vous décrire avec vos mots l'endroit ?
- 3- Quel champ lexical majoritaire percevez-vous ? Relevez-le.
- 4- Le narrateur emploie des superlatifs pour exprimer ce qu'il ressent. Relevez-les et identifiez-les.
- 5- Il emploie une phrase interrogative. Relevez-la. Quelle question se pose-t-il alors ? Comment expliquez-vous qu'il se pose cette question ?
- 6- En quoi peut-on dire que ce passage est très visuel et que Sonia Delaunay aurait pu en faire un tableau ?

Deuxième extrait :

- 1- Repérez au moyen de crochets de couleur les phrases. Combien en comptez-vous ? Commentez leur longueur. Pourquoi à deux phrases très courtes succèdent deux phrases très longues ?
- 2- Comment le narrateur perçoit-il les bateau entrant dans le port ?
- 3- A quel mouvement pictural pouvez-vous penser en lisant cette description ?
- 4- Relevez les groupes de mots qui donnent à ce moment des caractéristiques irréelles.
- 5- Cherchez la définition de l'adjectif « onirique ». En quoi peut-il s'adapter à la vision du narrateur ?

Écriture : décrire une vision hallucinatoire.

A votre tour, vous découvrez un lieu extraordinaire et éblouissant. Faites-en la description à la manière de Cendrars en réutilisant les mots suivants : « kaléidoscopé – micassures – fantasmagorie – surnaturel.le – iréel.le – prisme - arc-en-ciel ».

Séance 10 Retour à l'œuvre simultanée

Bilan de séquence.

Revenir sur le lien entre le texte et son illustration et demander aux élèves, dans une réflexion argumentée qui reprendra les caractéristiques de l'écriture étudiées en classe, quels sont les liens qu'ils voient entre le dessin et le texte. On peut leur poser cette question au tout début de l'étude de l'œuvre, puis à nouveau plus tard dans la séquence afin de vérifier que l'analyse du texte leur permet de mieux saisir les caractéristiques de l'illustration et qu'eux-mêmes réalisent combien leur maîtrise de l'œuvre a changé.

Séquence VI VOYAGE AU CŒUR DE L'ABSTRACTION, Blaise Cendrars *La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France*

Problématique : *Comment un voyage en train peut-il devenir un objet poétique et artistique, image du monde ?*

Objet d'étude : *Regarder le monde : Visions poétiques du monde*

Séance	Objectif – Problématique	Support	Dominante	Compétence(s) travaillée(s)	Activités	Différenciation/ Dispositifs / etc.
1. Rentrer dans le texte par l'image et le son	<i>Se préparer à l'étude d'un long voyage poétique en train</i>	Tableaux de Sonia Delaunay + mise en voix du poème par Bernard Lavilliers	Lecture d'image Écoute Oral	<i>Connaissances littéraires et culturelles</i>	Noter au fur et à mesure de l'écoute les étapes du parcours du narrateur Découvrir l'art abstrait	Cours dialogué, réexploiter les connaissances d'analyses de lecture d'image.
2. Une œuvre simultanée	<i>Comment une illustration est-elle encore / déjà le poème ? Le même ? Un autre ?</i>	<i>La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France</i> , B. Cendrars, le poème-objet	Lecture d'image Oral	<i>Connaissances littéraires et culturelles</i> <i>Jugement et sensibilité</i>	Travail de réflexion sur les liens entre les œuvres/les parties d'une même œuvre.	Émettre un avis et argumenter.
3. Un long poème - AP	<i>Comment un poème raconte-t-il une histoire ?</i>	<i>La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France</i> , B. Cendrars, OI	Lecture Oral	<i>Compétences langagières</i> <i>Jugement et sensibilité</i>	Percevoir les mouvements d'un poème long. Recomposer le parcours géographique du narrateur.	Faire des choix et les justifier. Les figures de style
4. Un poème lyrique	<i>Comment laisser parler ses sentiments au moyen de la poésie ?</i>	Lecture analytique d'un des 6 extraits de la séance 3 + Paul Eluard « L'Amoureuse » 1926 et Aragon « Les Lilas » 1963	Lecture et compréhension Vocabulaire	<i>Connaissances et compétences linguistiques</i> <i>Jugement et sensibilité</i>	Lexique : vocabulaire des sensations et des sentiments. Hist. Littéraire : le surréalisme.	Réinvestir ses connaissances de 4 ^{ème} sur le lyrisme.

<p>5. Dialogue avec Jehanne</p>	<p><i>Comment l'auteur prend-il ses distances avec le lyrisme ?</i></p>	<p>Extrait dialogué : le narrateur parle à Jehanne et lui donne tout un tas de surnoms cocasses.</p>	<p>Lecture et compréhension Langue</p>	<p><i>Connaissances et compétences linguistiques</i> <i>Compétences langagières</i> <i>Jugement et sensibilité</i></p>	<p>Revoir l'impératif : le présent pour rendre vivant le souvenir. Les niveaux de langues : comment s'entremêlent-ils pour former un tout aux dissonances poétiques ?</p>	<p>Apprécier les changements de tons dans un poème.</p>
<p>6. Paysages russes</p>	<p><i>Comment un paysage reflète-t-il l'état d'âme d'un poète ?</i></p>	<p>lecture analytique d'un des 6 extraits de la séance 3</p>	<p>Lecture et compréhension Langue</p>	<p><i>Connaissances littéraires et culturelles</i> <i>Connaissances et compétences linguistiques</i> <i>Jugement et sensibilité</i></p>	<p>Le registre pathétique Connotation et dénotation</p>	<p>Commenter cette citation de Blaise Cendrars : « Mme Delaunay a fait un si beau livre de couleurs, que mon poème est plus trempé de lumière que ma vie. »</p>
<p>7. Un poème sonore et rythmique</p>	<p><i>Comment faire entendre les mots d'un poète ?</i></p>	<p>lecture analytique de 2 des 6 extraits de la séance 3</p>	<p>Lecture et compréhension Oral</p>	<p><i>Connaissances et compétences linguistiques</i> <i>Compétences langagières</i> <i>Jugement et sensibilité</i></p>	<p>Jeu des répétitions et des sonorités.</p>	<p>AP Mise en voix de certains passages.</p>
<p>8. Ecriture au long cours...</p>	<p><i>Se glisser dans la peau de Blaise Cendrars.</i></p>	<p>Productions des élèves</p>	<p>Ecriture</p>	<p><i>Compétences langagières</i> <i>Jugement et</i></p>	<p>Recherches TICE. Ecrire à la manière de Cendrars.</p>	<p>Travail de groupe. Différenciation : aides au choix du parcours ; différentes longueurs de productions</p>

				<i>sensibilité</i> <i>Connaissance des formes scolaires</i>		attendues
9. Lumière et éblouissement	<i>Comment décrire une vision hallucinatoire ?</i>	2 extraits de L'Homme foudroyé, « Le Vieux port », Cendrars 1946	Lecture et compréhension Ecriture	<i>Connaissances et compétences linguistiques</i> <i>Compétences langagières</i> <i>Jugement et sensibilité</i> <i>Connaissance des formes scolaires</i>	Ecriture : décrire une vision hallucinatoire.	Ecriture courte et rapide.
10. Retour à l'œuvre simultanée	<i>Bilan de séquence</i>	Le poème-objet	Ecriture bilan	<i>Connaissances et compétences linguistiques</i> <i>Compétences langagières</i> <i>Connaissance des formes scolaires</i>	Ecriture argumentée : quels sont les liens qu'ils voient entre le dessin et le texte.	Vérifier que l'appréhension de l'œuvre a évolué au cours de la séquence.